

© EDITIONS DES MUSEES NATIONAUX 1952
PARIS-FRANCE

Art exhibition catalogues re-published on microfiche by:

Chadwyck-Healey Ltd
21 Bateman Street
Cambridge CB2 1NB
England

Somerset House
417 Maitland Avenue
Teaneck, NJ 07666
USA

Date of publication and production of master: 1977

JULIO
GONZALEZ

MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE
PARIS

JULIO
GONZALEZ

SCULPTURES

1er Février - 9 Mars

ÉDITIONS DES MUSÉES NATIONAUX
1952

IMPR. PARIS. 52.02156

150'

CE CATALOGUE
A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LES SOINS DE
MADAME GABRIELLE VIENNE,
CHARGÉE DE MISSION
AU MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE

65.7744

JULIO GONZALEZ doit être considéré comme l'un des maîtres de son temps et l'un des précurseurs du nôtre. On ne sera pas peu surpris en effet de constater ce que lui doivent tant de formes de l'actuel art abstrait. Aussi nous a-t-il paru juste et nécessaire de présenter au Musée National d'Art Moderne une rétrospective de son œuvre.

Julio Gonzalez, né à Barcelone en 1876, était issu d'un père et d'un grand-père orfèvres. On sait quelle place ce métier occupe dans la tradition catalane. On peut voir aussi en lui un descendant de la grande tradition espagnole des feronniers, tradition d'un peuple artisan, aux doigts agiles, à l'esprit ingénieux et dont témoignent tant de grilles somptueuses et monumentales aux chœurs des cathédrales de la péninsule. Cette ingéniosité et cette agilité ne reculent pas devant les durs métaux et savent leur imposer une volonté aussi gracieuse qu'impérieuse.

Avec son frère Jean, il travaille dans l'atelier paternel, puis se décide pour la peinture. Dès sa venue à Paris, il se lie avec Picasso. Il sera un de ces Espagnols qui ont apporté à notre école française un ferment de curiosité, de caprice et, au sens le plus vivant du terme, de génie.

Accablé par la mort de son frère survenue en 1908, il ne reprendra le travail que deux ans plus tard et, cette fois, revient au métal. Il entreprend des masques en cuivre, en argent et en bronze.

repoussé. Sa vie s'écoule solitaire. Il est à la recherche de son mode d'expression et du matériau de cette expression. Aussi bien n'y a-t-il point de matériau privilégié, de même qu'il n'y a pas, en littérature, de mots ni de genres nobles. Un art, bien souvent au cours de l'histoire, s'est renouvelé grâce à cette irrésistible attraction que des artistes dégagés de toute superstition conventionnelle ont éprouvée pour tel moyen, tel véhicule, tel matériau insolite. A partir de 1925, Gonzalez travaille à de petites sculptures en fer forgé et découpé, emploie la soudure autogène, passe des figures de Don Quichotte et d'Arlequin à des formes plus abstraites. Il a trouvé son langage et devient dès lors un des animateurs de ce vaste mouvement sculptural que nous avons vu faire participer l'espace vide à la sculpture. L'air est conquis et utilisé par le monument, sa stature et son mouvement, l'objet sculpté n'est plus une masse qui occupe l'espace, mais une figure qui joue avec lui, se combine avec lui et le fait entrer dans son organisme.

Monstres tranchants et hérissés, les créatures de Gonzalez sont les fruits de ce sentiment démiurgique qui règne si fréquemment au cœur des Espagnols et en fait tout naturellement des inventeurs. Eux tout particulièrement et plus que d'autres, ils sont portés à l'indépendance vis à vis des techniques rituelles et à estimer que toutes les techniques sont possibles, même ces techniques ouvrières et ces métiers que l'on réserve à tels emplois déterminés et jugés auxiliaires ou secondaires : au contraire tiendront-ils à les appliquer arbitrairement aux sujets les plus nobles. Tout est art à qui a le cœur pur et animé du génie de la curiosité. Un inaltérable primitivisme peut, à tout coup, recommencer l'expérience de la création et imprimer à cette création un style neuf. Et dans sa nouveauté, ce style est toujours un style et s'impose par son élégance, sa dignité, sa fantasque, mais fatale évidence.

On ne s'étonnera plus que Gonzalez ait beaucoup dessiné et qu'il nous laisse un lot important d'œuvres graphiques. Le dessin, avec ses chances multiples, ses jets et jeux poétiques, convient à

un esprit de cette sorte. La guerre, par ses contraintes et ses dénuements, l'obligea à s'y confier davantage encore et même à s'y restreindre. Réfugié dans le midi, Gonzalez ne cessait de dessiner des projets pour des sculptures futures. Et ne pouvant plus se servir de la soudure autogène, il avait renoncé au fer pour le plâtre. Il est mort en 1942, à Arcueil, dans cet état de dépouillement et d'attente. Le moment est venu de revoir son œuvre et de la situer dans l'ensemble des arts contemporains, à la place qu'elle mérite et qui est une des toutes premières.

JEAN CASSOU.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

- 1876 Le 21 Septembre, naissance de Julio Gonzalez à Barcelone où son grand-père et son père étaient établis orfèvres. Dès son jeune âge, Julio Gonzalez et son frère aîné Jean apprennent à travailler les métaux dans l'atelier de leur père, qui était aussi sculpteur. Ce n'est que plus tard que, se découvrant une vocation de peintres, ils suivront les cours du soir de l'École des Beaux-Arts de Barcelone.
- 1892 Ils font de très rapides progrès dans l'art de forger les métaux et ils exposent à l'Exposition internationale de Chicago et à l'Exposition de Barcelone des œuvres forgées qui leur valent une médaille d'or.
- 1900 C'est aux environs de cette année que la famille Gonzalez vient s'installer à Paris. Julio Gonzalez retrouve Picasso qu'il avait connu à Barcelone et il se lie avec le groupe Picasso, Manolo, Max, Jacob, Maurice Raynal, etc. Il dessine beaucoup et fait de très nombreux pastels qui montrent la double influence qu'il subissait alors : Degas et Puvis de Chavannes. Il commence à appliquer à la sculpture sa parfaite connaissance du métal forgé et exécute ses premiers masques repoussés.
- 1908 Jean Gonzalez, peintre et sculpteur, lui aussi, meurt. La perte de ce frère et compagnon de travail très cher laisse Julio Gonzalez désespéré et lui fait perdre le goût du travail. Après quelques mois d'inaction, il reprend ses travaux. Il peint moins, il cherche surtout à assujettir les métaux à ses recherches plastiques. Il vit dans une solitude presque totale, ne voyant plus que de temps à

autre Picasso et Brancusi. C'est dans une grande détresse matérielle et morale qu'il poursuit ses recherches, et pendant de longues années il vit replié sur lui-même, travaillant sans cesse et jamais satisfait.

- 1927 Gonzalez a enfin trouvé sa voie. Il délaisse la peinture pour s'adonner plus strictement à la sculpture et il exécute une série de *Masques découpés* et de *Natures Mortes*, ses premières sculptures en fer forgé et découpé.
- 1928 De plus en plus maître de la matière et libéré de l'influence cubiste que l'on peut remarquer dans ses toutes premières sculptures, il travaille à une série de *Figures* en fer ou en bronze.
- 1929-31 Gonzalez donne libre cours à sa fantaisie qui l'entraîne vers l'abstraction et c'est la série de sculptures dont le sujet est plus ou moins identifiable, comme *Le Rêve*, *Le Baiser*, *Arlequin*.
- 1932-34 Gonzalez s'attaque, non plus aux formes, mais à l'espace. Le métal s'y déploie avec une incroyable légèreté et la plus grande hardiesse; ainsi dans *Maternité* ou *L'Ange*.
- 1935-36 Retour à des masses plus compactes: *Femme à sa toilette*, *Femme se coiffant*. Œuvres apparemment complètement abstraites. Cependant Gonzalez n'était pas un sculpteur abstrait; il puisait toujours son inspiration dans l'étude de la nature et son attitude envers celle-ci était très humble. Ses nombreuses séries de dessins partant de la nature pour aller jusqu'à l'extrême pointe de l'interprétation, nous le prouvent surabondamment.
- 1939 La forme reprend tous ses droits dans des œuvres comme les *Hommes-Cactus*.
- 1940 Gonzalez, à cause des circonstances, laisse plusieurs œuvres en fer forgé inachevées. Il comptait les reprendre après la guerre.
- 1942 Au début de l'année, Gonzalez entreprend d'exécuter, en plâtre, une grande sculpture réaliste et une plus petite abstraite. Il n'eut pas le temps de les terminer.
- 1942 Le 27 Mars, il meurt à Arcueil.

« Projeter et dessiner dans l'espace à l'aide de moyens nouveaux, profiter de cet espace et construire avec lui comme s'il s'agissait d'un matériau nouvellement acquis, là est toute ma tentative. »

J. GONZALEZ.

1. *VISAGE PENCHÉ.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 27.
Collection Gonzalez Hartung.
2. *MASQUE ÉGYPTIEN.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 32.
Collection Gonzalez Hartung.
3. *PETIT PORTRAIT.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 09.
Collection Gonzalez Hartung.
4. *VISAGE DE FEMME.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 27.
Collection Gonzalez Hartung.
5. *PORTRAIT DE Mlle GONZALEZ.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 30.
Collection Gonzalez Hartung.
6. *VISAGE DE FEMME.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 30.
Collection Gonzalez Hartung.
7. *MASQUE INACHEVÉ.* Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 21.
Collection Gonzalez Hartung.
8. *MASQUE.* Vers 1910.
Bronze. Fonte n° 1. H. 0 m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.

VIBAGE PENCHÉ

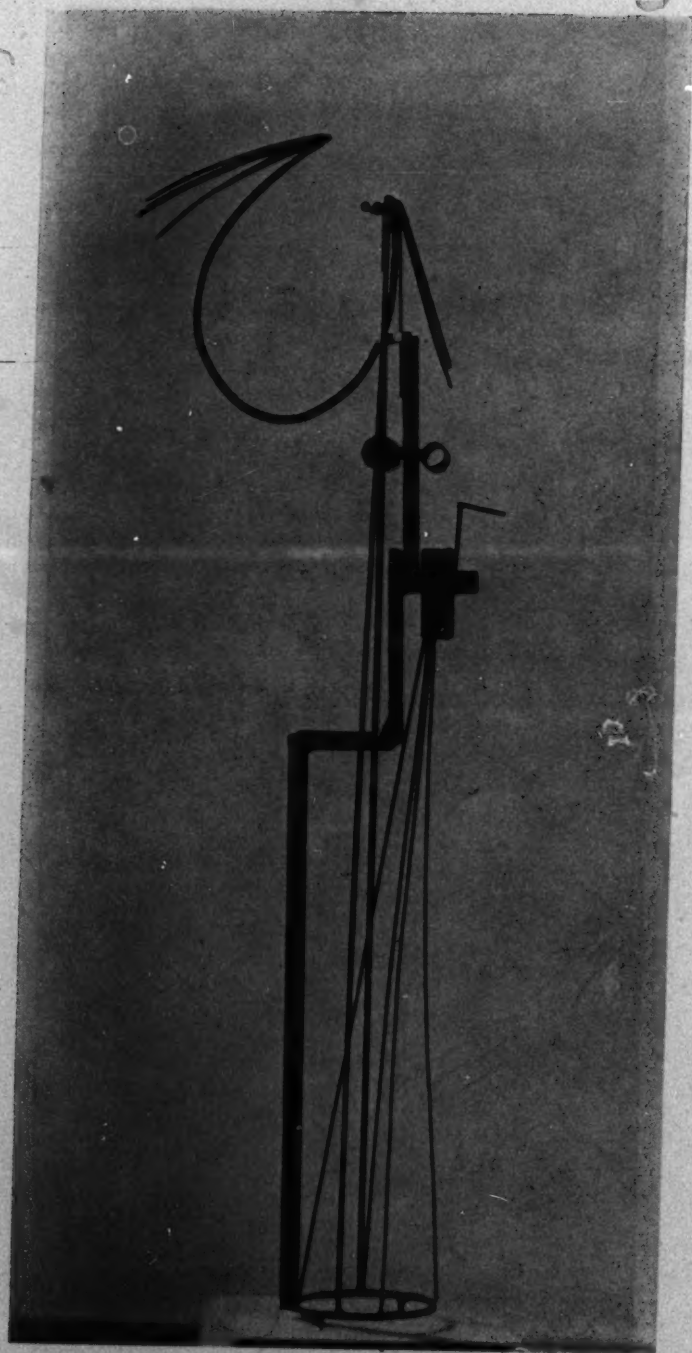
TÊTE

9. *MASQUE*. Vers 1910.
Bronze. Fonte n° 2. H. 0 m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
10. *FEMME ASSISE*. Vers 1910.
Argent repoussé. H. 0 m. 14.
Collection Gonzalez Hartung.
11. *FEMME AU REPOS*. Vers 1910.
Bronze repoussé. H. 0 m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
12. *TÊTE*. 1927.
Cuivre. H. 0 m. 08.
Collection Gonzalez Hartung.
13. *PETIT VISAGE*. 1927.
Cuivre. H. 0 m. 14.
Collection Gonzalez Hartung.
14. *NU ASSIS*. 1927.
Fer. H. 0 m. 15.
Collection Gonzalez Hartung.
15. *NATURE MORTE*. 1927.
Fer. H. 0 m. 15.
Collection Gonzalez Hartung.
16. *JEUNE FILLE*. 1927.
Fer. H. 0 m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.
17. *MASQUE*. 1927.
Fer. H. 0 m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.
18. *NU A GENOUX*. 1927.
Fer. H. 0 m. 185.
Collection Gonzalez Hartung.
19. *A LA FONTAINE*. 1927.
Fer. H. 0 m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
20. *PETITE MATERNITÉ*. 1927.
Fer. H. 0 m. 25.
Collection Gonzalez Hartung.
21. *VISAGE*. 1927.
Fer. H. 0 m. 28.
Collection Gonzalez Hartung.
22. *PETIT BUSTE*. 1928.
Fer. H. 0 m. 08.
Collection Gonzalez Hartung.
23. *PETIT MASQUE*. 1928.
Fer. H. 0 m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.

24. *NU*. 1928.
Bronze. H. o m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
25. *LA PETITE MONTSERRAT*. 1928.
Fer. H. o m. 24.
Collection Gonzalez Hartung.
26. *DON QUICHOTTE*. 1929.
Bronze H. o m. 13.
Collection Gonzalez Hartung.
27. *LE JAPONAIS*. 1929.
Bronze. H. o m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.
28. *MASQUE ESPAGNOL*. 1929.
Bronze. H. o m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
29. *TÊTE*. 1929.
Fer. H. o m. 24.
Collection Gonzalez Hartung.
30. *MASQUE*. 1929.
Fer. H. o m. 25.
Collection Gonzalez Hartung.
31. *TÊTE*. 1929.
Fer. H. o m. 26.
Collection Gonzalez Hartung.
32. *MASQUE*. 1929.
Fer. H. o m. 28.
Collection Gonzalez Hartung.
33. *NATURE MORTE*. 1929.
Fer. H. o m. 21.
Collection Gonzalez Hartung.
34. *NATURE MORTE*. 1929.
Fer. H. o m. 32.
App. à M. A. Magnelli.
35. *DEUX PAYSANNES*. 1929.
Fer. H. o m. 25.
Collection Gonzalez Hartung.
36. *LA FEMME AU BALAI*. 1929.
Cuivre. H. o m. 32.
App. à M. M. Tozzi.
37. *DON QUICHOTTE*. 1929.
Fer. H. o m. 43.
Collection Gonzalez Hartung.
38. *ARLEQUIN*. 1929.
Fer. H. o m. 50.
App. à M. Lefevre.

DON QUICHOTTE

MATERNITÉ

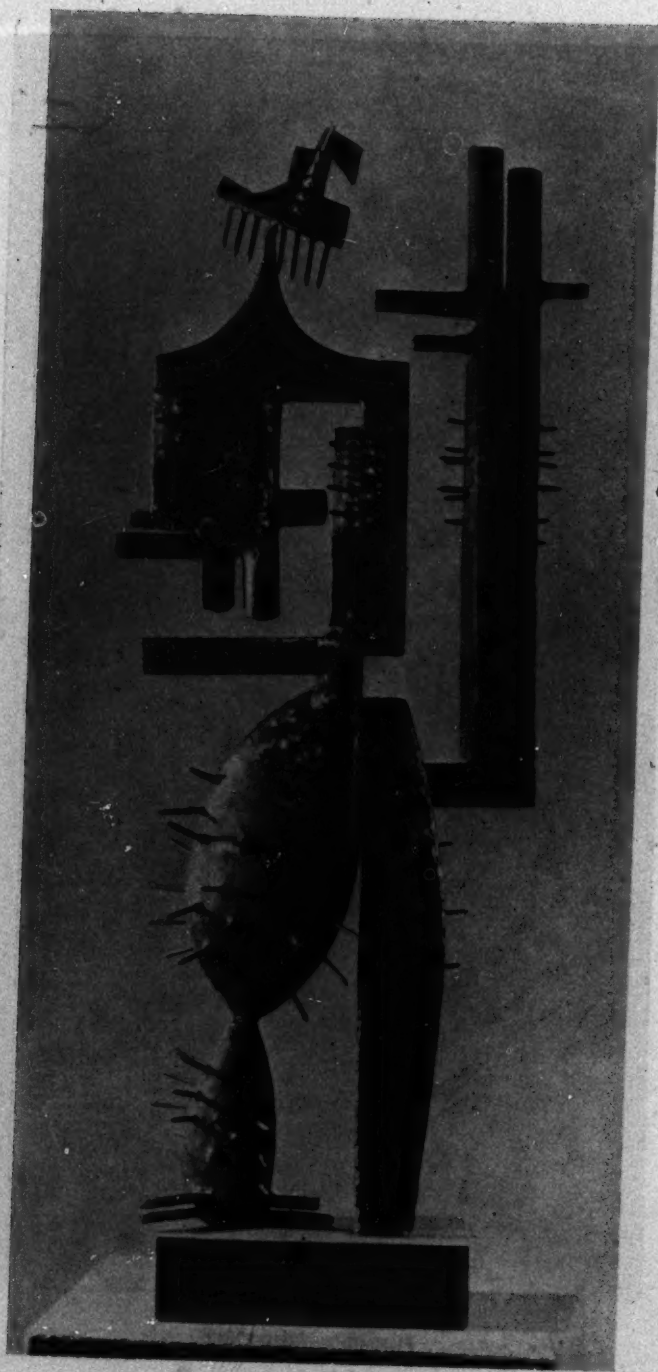
39. *L'ŒIL Carré*. 1930.
Bronze. H. 0 m. 14.
Collection Gonzalez Hartung.
40. *Tête*. 1930.
Bronze. H. 0 m. 14.
Collection Gonzalez Hartung.
41. *Masque de la Montserrat*. 1930.
Fer. H. 0 m. 22.
Collection Gonzalez Hartung.
42. *Le Baiser*. 1930.
Cuivre. H. 0 m. 26.
App. à M. M. Tozzi.
43. *Portrait*. 1930.
Fer. H. 0 m. 27.
Collection Gonzalez Hartung.
44. *Le Lapin*. 1930.
Fer. H. 0 m. 33.
Collection Gonzalez Hartung.
45. *Portrait*. 1930.
Fer. H. 0 m. 38.
Collection Gonzalez Hartung.
46. *Le Rêve*. 1931.
Fer. H. 0 m. 70.
Collection Gonzalez Hartung.
47. *Femme*. 1931.
Fer. H. 1 m. 68.
Collection Gonzalez Hartung.
48. *Le Couple*. 1932.
Fer. H. 0 m. 125.
Collection Gonzalez Hartung.
49. *Tête couchée*. 1932.
Pierre. H. 0 m. 16.
Collection Gonzalez Hartung.
50. *Tête*. 1932.
Fer. H. 0 m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
51. *Tête à l'aureole*. 1932.
Fer. H. 0 m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
52. *L'apotre*. 1932.
Fer et bois. H. 0 m. 31.
Collection Gonzalez Hartung.
53. *La femme aux fagots*. 1932.
Fer. H. 0 m. 37.
App. à M. J. Ulmann.

54. *LES AMOUREUX*. 1932.
Fer. H. o m. 44.
Collection Gonzalez Hartung.
55. *MATERNITÉ*. 1932.
Cuivre. H. o m. 70.
Collection Gonzalez Hartung.
56. *L'INSECTE*. 1932.
Fer. H. o m. 92.
Collection Gonzalez Hartung.
57. *FIGURE DEBOUT*. 1932.
Fer. H. 1 m. 28.
Collection Gonzalez Hartung.
58. *DAPHNÉ*. 1932.
Fer. H. 1 m. 50.
Collection Gonzalez Hartung.
59. *FEMME*. 1932.
Fer. H. 1 m. 65.
Collection Gonzalez Hartung.
60. *LE TUB*. 1932.
Fer. H. 1 m. 80.
Collection Gonzalez Hartung.
61. *LA PETITE TROMPETTE*. 1933.
Argent. H. o m. 125.
Collection Gonzalez Hartung.
62. *LE BAISER*. 1933.
Argent. H. o m. 165.
Collection Gonzalez Hartung.
63. *LE POMPIER*. 1933.
Argent. H. o m. 185.
Collection Gonzalez Hartung.
64. *JEUNE FILLE*. 1933.
Argent. H. o m. 24.
Collection Gonzalez Hartung.
65. *TÊTES D'HOMME*. 1933.
Pierre H. o m. 25.
Collection Gonzalez Hartung.
66. *TÊTE*. 1933.
Fer. H. o m. 32.
App. à M. A. Salmon.
67. *LA SUISESSE*. 1933.
Fer. H. o m. 38.
Collection Gonzalez Hartung.
68. *TÊTE*. 1933.
Fer. H. o m. 46.
Collection Gonzalez Hartung.

FEMME SE COIFFANT

ESTIMÉ PAROISSIÉ

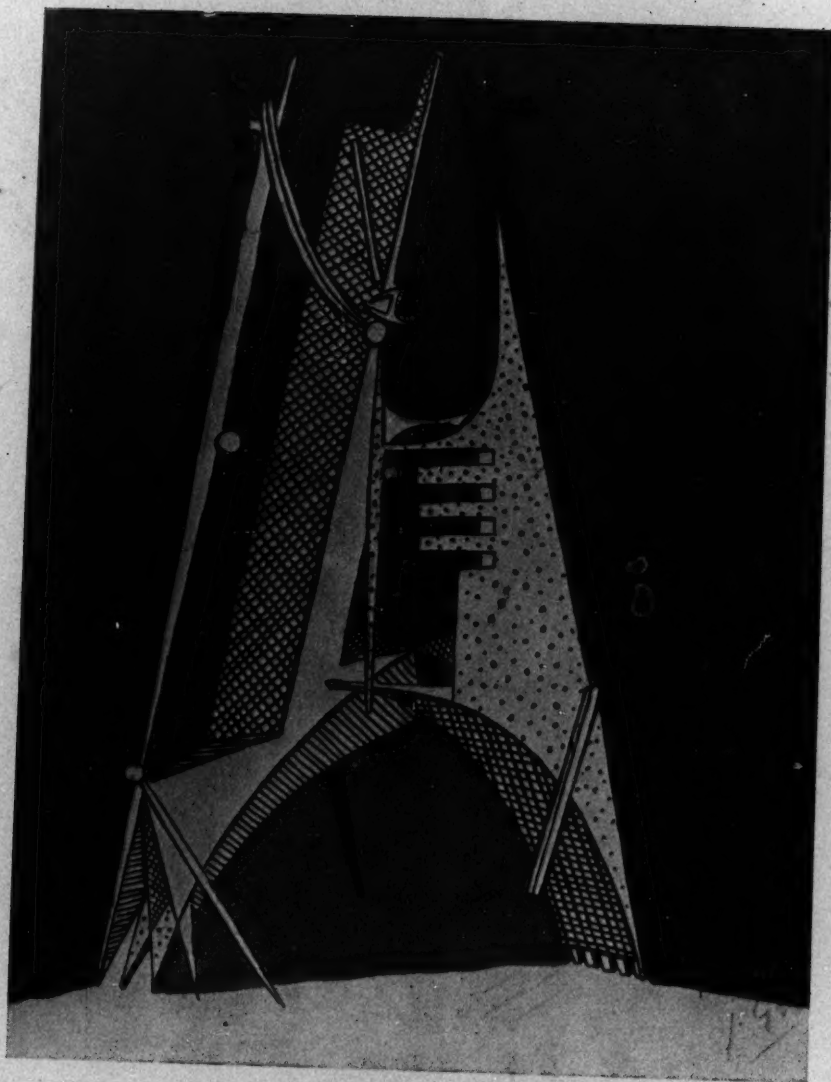
L'HOMME-CACTUS

69. *LE TUNNEL*. 1933.
Fer. H. o m. 50.
Collection Gonzalez Hartung.
70. *TÊTE*. 1933.
Fer. H. o m. 59.
Collection Gonzalez Hartung.
71. *DANSEUSE*. 1933.
Fer. H. o m. 85.
Collection Gonzalez Hartung.
72. *MATERNITÉ*. 1933.
Fer. H. 1 m. 30.
Collection Gonzalez Hartung.
73. *L'ANGE*. 1933.
Fer. H. 1 m. 60.
Collection Gonzalez Hartung.
74. *MASQUE*. 1934.
Argent. H. o m. 075.
Collection Gonzalez Hartung.
75. *LE COUPLE*. 1934.
Fer. H. o m. 085.
App. à Mme Denise René.
76. *FEMME ASSISE*. 1934.
Plâtre. H. o m. 14.
Collection Gonzalez Hartung.
77. *PETITE PAYSANNE*. 1934.
Argent. H. o m. 16.
Collection Gonzalez Hartung.
78. *TÊTE COUCHÉE*. 1934.
Plâtre. H. o m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.
79. *TÊTE*. 1934.
Pierre. H. o m. 20.
Collection Gonzalez Hartung.
80. *DANSEUSE*. 1934.
Argent. H. o m. 23.
Collection Gonzalez Hartung.
81. *PETIT TORSÉ*. 1934.
Fer. H. o m. 25.
Collection Gonzalez Hartung.
82. *LE CAGOULARD*. 1934.
Bronze. H. o m. 26.
Collection Gonzalez Hartung.
83. *PERSONNAGE COUCHÉ*. 1934.
Fer. H. o m. 43.
App. à Mme T. Zervos.

84. *TÊTE*. 1934.
Bronze. H. o m. 59.
Collection Gonzalez Hartung.
85. *DANSEUSE*. 1934.
Fer. H. o m. 62.
Collection Gonzalez Hartung.
86. *LA GIRAFE*. 1934.
Fer. H. o m. 95.
Collection Gonzalez Hartung.
87. *PETITE DANSEUSE*. 1935.
Fer. H. o m. 24.
Collection Gonzalez Hartung.
88. *PETITE VÉNUS*. 1935.
Fer. H. o m. 24.
Collection Gonzalez Hartung.
89. *TÊTE*. 1935.
Pierre. H. o m. 26.
Collection Gonzalez Hartung.
90. *TÊTE*. 1935.
Pierre. H. o m. 28.
Collection Gonzalez Hartung.
91. *GRANDE VÉNUS*. 1935.
Fer. H. o m. 32.
Collection Gonzalez Hartung.
92. *TORSE*. 1935.
Fer. H. o m. 61.
Collection Gonzalez Hartung.
93. *FEMME ASSISE*. 1935.
Fer. H. o m. 87.
Collection Gonzalez Hartung.
94. *LA GRANDE TROMPETTE*. 1935.
Fer. H. o m. 98.
Collection Gonzalez Hartung.
95. *PERSONNAGE ASSIS*. 1935.
Fer. H. 1 m. 60.
Collection Gonzalez Hartung.
96. *TÊTE COUCHÉE* n° 1. 1936.
Pierre. H. o m. 23.
Collection Gonzalez Hartung.
97. *TÊTE COUCHÉE* n° 2. 1936.
Pierre. H. o m. 23.
Collection Gonzalez Hartung.
98. *PERSONNAGE ALLONGÉ*. 1936.
Fer. H. o m. 32.
Collection Gonzalez Hartung.

LA MONTEERRAT

DESSIN

99. *FEMME ÉTENDUE*. 1936.
Bronze. H. 0 m. 33.
Collection Gonzalez Hartung.
100. *JEUNE FILLE*. 1936.
Pierre. H. 0 m. 33.
Collection Gonzalez Hartung.
101. *FEMME SE COIFFANT*. 1936.
Fer. H. 1 m. 30.
Collection Gonzalez Hartung.
102. *FEMME AU MIROIR*. 1936.
Fer. H. 1 m. 95.
Collection Gonzalez Hartung.
103. *LA MONTSERRAT*. 1936-1937.
Fer. H. 1 m. 65.
Musée Municipal d'Amsterdam.
104. *LA PETITE FAUCILLE*. 1937.
Bronze. H. 0 m. 35.
Collection Gonzalez Hartung.
105. *LA GRANDE FAUCILLE*. 1937.
Bronze. H. 0 m. 50.
Collection Gonzalez Hartung.
106. *DANSEUSE A LA MARGUERITE*. 1937.
Fer. H. 0 m. 52.
Collection Gonzalez Hartung.
107. *PERSONNAGE DEBOUT*. 1937.
Fer. H. 0 m. 57.
Collection Gonzalez Hartung.
108. *MATERNITÉ AU RECTANGLE*. 1938.
Fer. H. 0 m. 43.
Collection Gonzalez Hartung.
109. *LA NOUVELLE MONTSERRAT*. 1939.
Fer. H. 0 m. 30. Inachevée.
Collection Gonzalez Hartung.
110. *L'HOMME-CACTUS*. n° 1. 1939.
Fer. H. 0 m. 70.
Collection Gonzalez Hartung.
111. *L'HOMME-CACTUS* n° 2. 1940.
Fer. H. 0 m. 83.
Collection Gonzalez Hartung.
112. *PETIT VISAGE*. 1941.
Plâtre polychromé. H. 0 m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.
113. *MASQUE*. 1942.
Plâtre. H. 0 m. 18.
Collection Gonzalez Hartung.

114. *TÊTE*. 1942.
Terre. H. 0 m. 20.
Coll. Gonzalez Hartung.

115. *FIGURE ABSTRAITE*. 1942.
Plâtre. H. 0 m. 33. Inachevée.
Collection Gonzalez Hartung.

EMAUX.

DESSINS.

Les illustrations,
sauf le n° VII fourni par le musée d'Amsterdam,
sont tirées de clichés E. Janet-Lecaisne.

